

Ralf König, el comic queer y otros ejemplos: de la identidad gay en la cultura de la diversidad sexual

Facundo Nazareno Saxe
UNLP-CONICET

Resumen

A partir de los años ochenta se produce en las narrativas alemanas y españolas una tematización creciente de la identidad *gay* surgida durante los años setenta, en lo que se denomina el período post-Stonewall. Esta tematización confronta y, al mismo tiempo, explora las raíces de los grandes escritores homoeróticos de la primera mitad del siglo XX. A su vez, este tema *gay* que se consolida durante los ochenta y noventa, paulatinamente, se va proyectando a otros géneros diferentes como el comic. El caso del historietista alemán Ralf König presenta un ejemplo de la interrelación entre las comunidades alemanas y españolas respecto a la identidad *gay* y la cultura, con casos como la temprana traducción del mencionado creador al mundo hispánico. En el género *comic* se proyecta, a nivel mundial, el fenómeno creciente de masificación de lo *gay* en la cultura global, con ejemplos en España, Alemania, Argentina o Estados Unidos. De modo tal que, la proyección de fenómenos sociales en el ámbito literario y en la producción de artistas como Ralf König generó la construcción de una cultura de la diversidad sexual que se asentó a nivel mundial en géneros y espacios muy diferentes de la industria cultural. En ese sentido, el caso de los superhéroes *queer* surgidos en Estados Unidos, la presencia del tema del matrimonio *gay* en la narrativa española o las referencias a los "hombres del triángulo rosa" en la industria cultural alemana actual, nos ejemplifican diferentes proyecciones de la identidad tematizada durante los años ochenta y noventa en el espacio literario. De forma tal que la temática *gay* en sí genera un entramado de relaciones que deriva en una suerte de literatura transcultural, cuyo eje vinculante sería la diversidad sexual.

Palabras clave: Ralf König – estudios queer – comic – Alemania – diversidad sexual

Este trabajo busca articular dos fenómenos en torno a la proyección de la diversidad sexual en productos propios de la industria cultural. El primero se refiere a la obra del autor alemán Ralf König y el segundo al surgimiento de personajes *queer* en el *comic mainstream* de superhéroes estadounidense en los últimos años.

Es interesante ver cómo esta creciente tematización cobra fuerza en géneros consagrados como la novela, pero también, en el caso alemán, se produce un fenómeno que lo tematiza en un género siempre considerado menor dentro del canon: el *comic*. La tematización *gay* en los *comics* de Ralf König logra un éxito masivo en el mercado alemán que luego se proyecta a otros países con suma rapidez.

¿Cómo explicar el éxito masivo de Ralf König en Alemania y fuera de este país? König ha vendido aproximadamente cinco millones y medio de ejemplares de sus diferentes obras, y ha sido traducido a once idiomas, estadísticas asombrosas para tratarse de un *comic* de temática *gay* en lengua alemana. Mirando brevemente a la historia del *comic*, los materiales culturales de este género con temática *gay* siempre se han proyectado a *comics underground* o propios de la comunidad *gay*. La masividad nunca fue un aspecto a resaltar de los *comics* de esta temática. El *comic mainstream* nunca se destacó por su inclusión de temáticas *queer*. König es un caso particular, porque rompe con la regla. König es un material cultural que trasciende la comunidad *gay* y logra arribar a un mercado universal. E incluso trasciende las fronteras alemanas. Tal vez la respuesta a esta proyección masiva responda a circunstancias especiales que se dan en Alemania respecto a sus creaciones. Pero es innegable señalar que el éxito de König trasciende las fronteras de lengua,

nacionalidad y género gracias al retrato costumbrista y humorístico que realiza de los seres humanos y su sexualidad. Ralf König se define como artista *gay*. Y como tal su obra apunta a lectores de la comunidad *gay* alemana. Pero algo ocurre con la proyección de su obra que lo hace trascender a la comunidad *gay*. Con deseos claros de visibilizar los estereotipos presentes en la Alemania de los años ochenta, la obra de König comienza tímidamente con las tiras cómicas publicadas en *Schwulcomics* (1981). Luego vendrán *Der bewegte Mann* (1987), *Lysistrata* (1987) y *Kondom des Grauens* (1989), entre otras. Con la segunda de las obras mencionadas, en la que realiza una parodia muy fuerte del mundo heterosexual König, se convierte con suma rapidez en *bestseller* y referente del *comic* para todos los públicos y sexos. Luego, con la adaptación cinematográfica de *Der bewegte Mann*¹ (una de las películas más exitosas del cine alemán), su fama se consolida y se convierte en el gran cronista de la vida cotidiana del colectivo *gay* alemán.

La obra de König no destaca por apartado gráfico. Su dibujo es de trazos simples y fácilmente identificables porque sus personajes tienen lo que se ha dado en llamar *Knollenasen*.² Los rasgos destacables son las historias y el manejo de la comedia. Con una importancia radical del diálogo y la inclusión de grandes párrafos que satirizan a la sociedad. König construye una figura autobiográfica que atraviesa todas sus obras y que tiene su mayor proyección en la obra *...und das mit Links!*, una suerte de entrevista ficcional en la que se produce un efecto muy interesante en su aparición como personaje entrevistado, con materiales y referencias biográficas que el mismo König decidió incluir en la historieta.³ Él reconoce que el matiz autobiográfico es inseparable de su obra creativa. Narra su vida y la de sus amigos y quienes lo rodean.

En un intento simplista de clasificar la obra de König se podrían mencionar tres grandes grupos: un primero, en el que podemos incluir las ya mencionadas obras autobiográficas; un segundo, que constituiría la serie de obras en torno la vida cotidiana de diferentes personajes, cuyo ejemplo paradigmático son las novelas gráficas de los personajes de Konrad y Paul, un matrimonio *gay* con décadas de convivencia y el tratamiento de sus problemas cotidianos y los conflictos de los distintos estereotipos del mundo *gay* alemán; un tercer apartado, que referiría las obras con materiales procedentes de la literatura, el cine o las grandes tradiciones de la humanidad, en el que podríamos incluir a *Lysistrata*, *Yago*, *Kondom des Grauens* (que introduce elementos del policial y el cine negro), la serie de *Dschinn Dschinn* con su interpretación de los cuentos de *Las mil y una noches* y la sátira del mundo islámico; *Prototip*.

Los mismos temas que la literatura *gay* alemana convierte en tópicos durante los ochenta y noventa también se encuentran en König: La reescritura *queer* de los clásicos o las tradiciones universales, el activismo alemán respecto a las cuestiones de género, la catástrofe del sida y el matrimonio *gay* se filtran en sus obras, siempre como tópicos tamizados por el matiz autobiográfico.

---

¹ Cuatro obras de König han sido llevadas al cine. En la mayoría de los casos, el autor se ha manifestado desencantado respecto de la adaptación cinematográfica de sus *comics*. En la mencionada, su crítica fue respecto al cambio de focalización de la pareja *gay* a la pareja heterosexual como protagonista. Otras obras adaptadas han sido *Lysistrata*, *Kondom des Grauens* y *Wie die Karnickel*.

² En referencia a la forma en que dibuja las narices König, "narices de papa", o también llamado narizones.

³ En esta obra a nivel visual se puede observar cómo recurre a elementos ajenos a la historieta pura, desde la inclusión de cartas atacando y defendiendo a König (se le reprocha a menudo una cierta tendencia misógina en el retrato de las mujeres, cosa que él rechaza) hasta fotografías personales, obras tempranas e inéditas o sucesos reales que acontecieron en la vida del autor (por ejemplo el episodio en que en 1992 fue a recibir el premio Max y Moritz en el Salón Internacional del *Comic* de Erlangen de las manos del alcalde de la ciudad y se presentó travestido).

König se ríe de todos los estereotipos y prejuicios sociales, ya sea los que sufre la comunidad *gay* o muchos otros a los que König confronta desde la sátira y el humor; se ríe de la comunidad *gay*, los prejuicios *gays* y heterosexuales, el feminismo, el machismo, las religiones, el choque generacional, el sida, la heterosexualidad, la histeria, y otros tantos aspectos de la sociedad alemana y los estereotipos que funcionan en ella. No hay estamento social no ridiculizado o satirizado en su obra creativa, pero no nos encontramos ante una sátira mordaz o cruel, es una sátira que parte de su propia persona y atraviesa todo el universo ficcional y social, nadie queda a salvo. Y es en este retrato satírico que encontramos una de las claves de su éxito: la crítica mordaz a todo lo establecido y la descripción del mundo *gay* lo convierten en un caso único en cuanto a temáticas de ese estilo de una difusión masiva.

König no sólo ilustra la vida cotidiana de la comunidad GLBTTTI, también nos introduce las relaciones de este colectivo con la heterosexualidad, el feminismo y la vida cotidiana de la sociedad alemana en general. Su preferencia, por su tendencia a la autobiografía, siempre va a ser el retrato de lo *gay* y sus adyacencias, pero eso no deja afuera en algunas obras (como *Pretty Baby*) la sátira de otros grupos sociales. Por eso mismo, König no va a ser un autor sólo para el público *gay*, su obra trasciende la frontera de la comunidad *gay* y se vierte hacia una masividad que va más allá de la sexualidad del autor y los temas que aborda. König responde al modelo que nos plantea el escritor español Eduardo Mendicutti: escribir o crear sobre temas *gays* no significa que esas obras sean sólo para un público *gay*, sino que las buenas obras trascienden su tema y la sexualidad de su creador y se inscriben en un marco de universalidad que hace posible una apreciación generalizada. Y en König esto se cumple a la perfección, sus lectores, hoy en día, no son sólo la comunidad *gay* alemana (más allá de que la misma sea su tema predilecto) sino que encontramos lectores de las más variadas vertientes de la diversidad sexual y social. König trasciende su tema y se inscribe en un marco en el que sus obras son apreciadas con un encuadre de universalidad.

Dentro del mundo del comic no es habitual encontrar fenómenos de proyección de la temática *gay* como el caso de König, que presenta una evolución de lo underground a lo mainstream. Pero es interesante mencionar en este caso, una tendencia que surge en los últimos años en el *comic mainstream* en Estados Unidos, el creciente surgimiento de una serie de personajes que rompen con las pautas sociales en cuanto a una sexualidad establecida. Las políticas editoriales de las grandes casas de publicación en Estados Unidos prohibían la aparición de personajes *gays*-lésbicos en sus *comic-books*, aludiendo principalmente al destinatario infanto-juvenil de muchas de estas obras. Se puede mencionar a modo de ilustración la prohibición explícita hasta fines de la década del ochenta del órgano censor de los *comics-book mainstream*, el *comic code authority*,⁴ de incluir las palabras *gay* o lesbiana en los *comics* de ese tipo (generando inconsistencias y situaciones que rozaban lo ridículo). Durante los años noventa las prohibiciones se relajan y se permite la presencia de algunos personajes *gays* como puede ser el caso de Northstar, el personaje *gay* más famoso de *Marvel Comics*, cuya sexualidad es tratada en el *comic Alpha Flight*⁵ de principios de la década del noventa (luego de pasar más de diez años en el limbo de la ambigüedad o lo no pronunciado). Esta obra no es una obra meritoria por su calidad artística o argumental y el tratamiento que se hace de la diversidad

---

⁴ El origen del *Comic Code Authority* se puede remontar a la respuesta que tuvo la publicación del libro de 1953 de Federic Wertham, *Seduction of the Innocent*, que alertó sobre los superhéroes como fuerzas corruptoras de la población infantil de Estados Unidos, por ejemplo, marcando deseos homoeróticos o lésbicos en Batman y Robin y Wonder Woman respectivamente, lo que podía llevar a los niños estadounidenses por el camino de la "perversión"; hoy en día es un libro totalmente olvidado, pero gracias al mismo durante años los superhéroes fueron llevados por el camino de la represión y la censura.

⁵ Precisamente en *Alpha Flight 106 Northstar*, luego de años de silencio, se asume como *gay*.

sexual está anclado en muchos de los prejuicios existentes respecto a los personajes *gays*. La historieta en la que Northstar asume definitivamente su sexualidad, más allá de la calidad y la forma, es un hito respecto a la presencia de la diversidad sexual en los *comics-book mainstream*. Es el primer *comic-book* que aborda el tema en una historieta. Igualmente, en la década de los noventa, la presencia de personajes con sexualidades diferentes sigue ocupando el lugar de la marginalidad o el prejuicio. A comienzos del siglo XXI, algo cambia en esta política o tiende a mostrar un cierto cambio. La bisagra se presenta con un *comic-book* destinado al público juvenil-adulto, *The Authority*, una suerte de grupo de superhéroes en el que dos de sus miembros más importantes, Apollo y Nightcrawler (claros homenajes a Batman y Superman, personajes de la misma casa editorial) son pareja y luchan codo a codo en las sangrientas batallas de este supergrupo. La editorial DC comics, propiedad de la empresa Warner, no vio con buenos ojos una pareja de Batman-Superman que se case y adopte una hija (planteados en términos nada amigables en cuanto a estereotipo social, no nos encontramos ante una pareja *gay* que pueda ser socialmente aceptada). Pero algo cambió con la presencia de este *comic-book*, los personajes con sexualidades diferentes a la norma, siempre relegados (en el caso de una posible existencia) a posiciones marginales y ridiculizadas, comienzan a surgir en *comics-books* ya no orientados a un público adulto, sino también en los *comics* orientados a un público infantil y juvenil, lo *gay* se introduce en lo *mainstream* como una posibilidad más de la diversidad humana. Y así, por ejemplo, la otra gran casa editorial estadounidense, Marvel Comics, veta la política de prohibición sobre los personajes *gays-lésbicos* y DC *comics* “olvida” la anterior censura a *The Authority* y comienzan a aparecer o se redescubren personajes como Anole y Northstar en los *Xmen*, Colossus en su versión *ultimate* (casualmente una nueva versión dedicada al público infantil), Wiccan y Hulkling en los *Young Avengers*, Batwoman en una nueva versión *lésbica*, Obsidian, entre muchos otros. Por un lado, son las consecuencias de un fenómeno de mercado, pero por otro también se encuentra que en esta nueva generación de personajes, hay prohibiciones y censuras que dejan de estar de lado. La visibilidad de la diversidad sexual se hace presente en muchos de estos personajes. No todos escapan al estereotipo aceptado de sexualidad, y en muchos casos se trata de una simple asimilación de la otredad.

La definición de personajes siempre ubicados en el limbo de lo ambiguo, es una política creciente en los últimos tiempos, con casos de personajes principales y secundarios en muchas historietas, como pueden ser las oficiales Maggie Sawyer y Renée Montoya en el *comic Gotham Central* o el caso de Obsidian en *Manhunter* (casualmente en esta serie se presenta el primer beso entre dos hombres en una historieta de superhéroes dedicada al público *mainstream*, prohibición que hasta el día de hoy sigue vigente en la editorial Marvel), o Pied Piper en *The Flash* (un personaje que asume su sexualidad con total naturalidad). Con la llegada del nuevo milenio los personajes se multiplican y resulta sorprendente analizar la cantidad de personajes *gays* y *lésbicos* presentes en los *comics-books* americanos de superhéroes desde el año dos mil. A los ya mencionados personajes ambiguos que son definitivamente colocados en el mundo de una sexualidad diferente, se suma la presencia de personajes *queer* que dejan de ser meros personajes de “reparto” y se transforman en protagonistas de diferentes títulos como pueden ser: Nightcrawler, Outsiders, Dawnstar en la Justice League, entre otros.⁶ Algunos de estos personajes *gays* y sus sexualidades se convierten en protagonistas e incluso hasta estructuradores de las historias de estos *comics-books* (como pueden ser los ejemplos de la saga de “el crimen de odio” en *Green Lantern* o la presencia de la pareja Grace-Thunder en los varios volúmenes del supergrupo *Outsiders*). Para ejemplificar quisiera traer a modo

---

⁶ Igualmente, los personajes *queer*, en contadas ocasiones logran lugares de protagonismo en la mayoría de los títulos *mainstream*. La cantidad de personajes sigue siendo exigua y generalmente en posiciones de personajes secundarios.

de ejemplo la situación paradigmática que se da con una pareja de personajes adolescentes, me refiero a la pareja Wiccan-Hulkling, que forman parte del super grupo adolescente llamado *Young Avengers*. Este comic, creado por el guionista Allan Heinberg (escritor de series televisivas norteamericanas) y el dibujante Jim Cheung, sorprende por sus guiones adultos en el marco de un *comic* orientado a un público adolescente. A través de los doce números que dura la serie *Young Avengers*, estos personajes se desarrollan como una pareja *gay* totalmente alejada de cualquier paradigma o identidad social aceptada. Se plantea su existencia con una naturalidad inusual y su protagonismo en la serie no pasa desapercibido. Wiccan y Hulkling ofrecen a un lector adolescente, a menudo carente de modelos diversos de identidad social y sexual, un modelo de identidad natural y novedoso, lejano de figuras anteriores presentes en otros personajes *gays*. De modo tal que superan la aceptación y el rechazo y se colocan en un rango de universalidad, no presente en otras manifestaciones anteriores. No estamos ante un fenómeno uniforme, el rechazo y la censura aún continúa y siguen surgiendo polémicas en torno a los personajes *queer* que sólo ejemplifican lo lejano que está de ser aceptada la idea de un personaje *queer* en un *comic mainstream*.⁷

Los dos caminos que logran los personajes *queer*, tanto los de König, nacidos fuera de lo masivo y que logran proyectarse al público *mainstream*, o esta tendencia que parece consolidarse en Estados Unidos día a día, nos presentan un fenómeno claro en torno a la proyección de la diversidad sexual en los materiales de la industria cultural.

Para finalizar, es importante señalar que estamos ante un fenómeno que está ocurriendo, difícil de capitalizar culturalmente en estos momentos y que habla de un cierto cambio respecto a las casas editoriales de mayor importancia: la diversidad sexual está comenzando a presentarse en el mundo de los superhéroes. Es cierto, nos encontramos en muchísimos casos con un fenómeno de *marketing*, pero algo diferente parecería estar gestándose en estos materiales culturales. También cabe agregar que aun faltan muchas barreras por romper, basta con citar la ausencia de besos entre personajes del mismo sexo en los *comics-book* de la editorial Marvel o la marginación de los personajes trans a lugares menores y poco difundidos (como puede ser Coagula en *The Doom Patrol* o algunos personajes de reparto en *Hellblazer* o *Elektra*).

Una las principales razones de esta tendencia que se puede encontrar hoy en día en el *comic* de superhéroes se podría argumentar que son los autores: muchos de los guionistas que introducen temáticas de diversidad sexual en sus obras, han realizado una obra coherente y comprometida, tanto en lo personal como en lo militante. Autores que se visibilizan a sí mismos como sujetos de la diversidad sexual y que desde su posición logran introducir nuevos personajes (como pueden ser Gail Simone, Marc Andreyko, Allan Heinberg, Alan Moore, Devin Grayson y Brad Meltzer, entre muchos otros) que buscan romper con el estereotipo siempre vigente del *comic* masculino y heteronormativo.

Recapitulando, así como la tematización de la identidad *gay* se consolida durante los años ochenta y noventa en la literatura, también se produce un fenómeno tematólogo en otros materiales culturales de los cuales el *comic* puede ser un ejemplo. El éxito masivo de König, los superhéroes *queer*, la temática del matrimonio *gay* en la narrativa española, o la aparición de *comics* (en España y nuestro país) que buscan romper con el estereotipo de la historieta heteronormativa y masculina (como

---

⁷ La campaña publicitaria en torno al relanzamiento del *comic* Rawhide Kid, en una variante de *cowboy gay*, es un ejemplo de eso. También la tendencia de los personajes *gays* a desaparecer o morir (en el caso de Northstar con tres muertes diferentes en poco tiempo) o la polémica en torno al personaje de Freedom Ring del *comic* *Marvel Team-up*, uno de los pocos personajes *gays* protagónicos que muere de una forma violenta a los pocos números de su primera aparición. A partir de su muerte y la imagen de la misma se desató una polémica muy difícil de interpretar. Para más detalles ver *Marvel Team-up* vol. 3 24 (2005).

es el caso de *Ábreme, comic gay-les-trans*) nos ejemplifican diferentes proyecciones de la temática queer. De forma tal que el tema *gay* en sí genera un entramado de relaciones que podría derivar en una suerte de literatura transcultural,⁸ cuyo eje vinculante podría ser la existencia de una diversidad sexual humana, en su sentido más amplio y multicultural.

Bibliografía

- AUSTEN, Chuck (2002-2003). *The Uncanny X-men* 414-432, New York: Marvel Comics.
- BAUDRILLARD, Jean y GUILLAUME, Marc (2000). *Figuras de la alteridad*, Madrid, Taurus.
- GUILLÉN, Claudio (2005). *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y hoy)*, Barcelona, Tusquets.
- HEINBERG, Allan y CHEUNG, Jim (2007). *Young Avengers* 1-12, Nueva York, Marvel comics.
- HITCH, Bryan y ELLIS, Warren (1999) *The Authority* 1-12. Nueva York, Wildstorm/DC Comics.
- JAGOSE, Annamarie (1996). *Queer Theory: An Introduction*. New York, New York UP.
- KÖNIG, Ralf (1987). *Der bewegte Mann*, Hamburgo, Rowohlt.
- , (1981). *SchwulComix I*. Berlin, Verlag rosa Winkel.
- , (1987). *Kondom des Grauens*. Berlin, Vogel Verlag.
- , (1990). *Zitronenröllchen und andere Schwulcomix*. Berlin, Carlsen Comics.
- , (1991). *Silvestertuntenball und andere Schwulcomix*, Berlin, Carlsen Comics.
- , (1992). *Dicke Dödel 1: Bullenklöten!*, Hamburgo: Männerschwarm.
- , (1994). *Beach Boys*, Hamburgo, Rowohlt.
- , (1997). *Safere Zeiten und Macho Comix*, Ralf-König-Classics, Berlín, Männerschwarm.
- , (1998). *Jago*, Hamburgo, Rowohlt.
- , (2003). *Wie die Karnickel*, Hamburgo, Rowohlt.
- , (2004). *Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 01. Big Dick*, Berlín, Carlsen Comics.
- , (2004). *Suck My Duck!*, Hamburgo, Männerschwarm.
- , (2005). *Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 02. Overkill*, Berlín, Carlsen Comics.
- , (2005). *Konrad und Paul Remake: Konrad und Paul 03*, Berlin, Carlsen Comics.
- , (2005). *Lysistrata*, Hamburg, Rowohlt.
- , (2006). *Die besten Sahneschnittchen*. Berlin, Carlsen Comics, 2006.
- , (2007). *Kondom des Grauens / Bis auf die Knochen*. Hamburgo, Rowohlt.
- , y MEYER, Detlev (1990). *Heisse Herzen Liebeslesebuch*, Hamburgo, Rowohlt.
- LENDRUM, Rob. (2004) "Queering Super-Manhood: The Gay Superhero in Contemporary Mainstream Comic Books". *Journal for the Arts, Sciences, and Technology*, vol. 2, N° 2.
- LOBDELL, Scott. (1992) *Alpha Flight 1-106*, New York, Marvel Comics.
- MILLAR, Mark y QUITELY, Frank (2000) *The Authority* 13-29, Nueva York, Wildstorm/DC Comics.
- PALMER-MEHTA, Valerie y HAY, Kellie (2003). "The Anti-Gay Hate Crime Story Line in DC Comic's Green Lantern: An analysis of Reader Responses" . *GLAAD Center for the Study of Media and Society*, New York.
- TEOPHANO, Teresa (2002) "Comic Strips and Cartoons". *glbtq: An Enciclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture*. Disponible en: www.glbtq.com/arts/comic_strips_cartoons.html
- WINNICK, J. (2002). *Green Lantern* 153-154, New York, DC Comics.

---

⁸ Es una idea compleja de sustentar, pero es llamativa la coincidencia temática de las subjetividades de muchos de los autores y creadores que trabajan la temática *gay* en las culturas de diferentes lenguas y nacionalidades.

ZERVIGON, Andrés Mario (2002) "König, Ralf", *gbtq: An Enciclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture*. Disponible en: www.gbtq.com/arts/konig_r.html